

ALCINE51 PLANEA

LA CLASE

I ENCUENTRO DE EDUCACIÓN, MEDIACIÓN CULTURAL Y CINE

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE
A.H Santa María La Rica
ALCALÁ DE HENARES

Una jornada entre docentes, mediadoras, cineastas y artistas para pensar nuevas relaciones entre la enseñanza y el mundo audiovisual.
Plazas limitadas Inscripción gratuita en **cero@alcine.org**

RELATORÍA GRÁFICA

- LA CLASE -

POR JULIA
HAPPYMIAOW

happymiaow

LA CLASE

MARÍA ARANGUREN
CONCEJALA DE CULTURA Y TURISMO

ALCINE 51
SÁBADO · 5 · NOV
LA CLASE
I ENCUENTRO de EDUCACIÓN, MEDIACIÓN CULTURAL Y CINE

ALCINE 51
FESTIVAL DE PIEZAS PRECIOSAS
Y DIAMANTES EN BRUTO
3 — 13 NOV 2022

QUIERO DAROS LA
BIENVENIDA
A ESTA JORNADA DE ALCINE

NOS GUSTARÍA
CAMBIAR LA REALIDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LA CULTURA

ESPERO QUE DISFRUTÉIS Y SAQUÉIS CONCLUSIONES APLICABLES A LA EDUCACIÓN Y LA MEDIACIÓN

OS DEJO CON PEDRO TORO, EL NUEVO DIRECTOR DEL FESTIVAL

happymiaowe

PEDRO TORO
DIRECTOR ARTÍSTICO ALCINE

EMPECÉ EN EL FESTI HACE 20 AÑOS, PROPONIENDO UNAS JORNADAS Y ENCUENTROS VINCULADAS SIEMPRE CON LA EDUCACIÓN

10.500 SOLICITUDES DE JÓVENES ESTUDIANTES

HUBO UN MOMENTO DE CRISIS

AUDIO A EVA

"NO SÉ SI ESTO VA A FUNCIONAR"

QUEREMOS
ABRIR UN ESPACIO A LA INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN

MIRAR ATRÁS Y EMPUJAR HACIA ADELANTE

CREAR UN ESPACIO
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA VINCULADA CON EL ARTE Y EL AUDIOVISUAL

EXPO ALCALÁ VISUAL

¿EN QUÉ CONSISTE LA MEDIACIÓN CULTURAL?

- MUSEO
- CINE
- TEATRO

PUNTOS EN COMÚN

MATERIALIZAR
IMPLEMENTAR COLABORACIONES Y CONVERSACIONES
- CENTROS EDUCATIVOS
- OTRAS INSTITUCIONES

1er ARRANQUE

¡ES UN EXPERIMENTO!

HERRAMIENTA EDUCATIVA

CULTURA

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN MUSEOS Y ESCÉNICAS?

CRUZAR LAS PRÁCTICAS ENTRE EDUCACIÓN Y CINE

+ QUE ALUMNADO
VIENDO — HACIENDO
CINE

ALIADAS
RED PLANEA
EN CENTROS EDUCATIVOS

PEDAGOGÍAS INVISIBLES
(EVA)

happymiaow

PEPE MARTÍN
RESPONSABLE PROGRAMA ALCINE JOVEN
DOCENTE
(ANTES "EL CINE Y LOS JÓVENES")

ALCINE EDUCATIVO
SECCIONES
ALCINE KIDS
ALCINE IDIOMAS
TALLER CORTINILLAS
ALCINE_LAB
LA CLASE

22 EDICIONES
123 CORTOS
DISPONIBLES
16 DVD
+6 ENLACES
(TEMÁTICAS VARIADAS

FICHA
OPINIÓN
SIGNIFICADO
ANÁLISIS VISUAL
ANÁLISIS FORMAL

ACTIVIDADES
RELACIONAR
ENSEÑAR A DISCUTIR
ESTIMULAR
SUBGRUPOS
PUESTA EN COMÚN
CONFIANZA

DEBATE
VISIONADO
PREVIO

MOTIVACIÓN
PRESENTACIÓN TEMA
IMPLICACIÓN
REFLEXIÓN
RECOPILACIÓN

PLANTEAMIENTOS DIDÁCTICOS

VARIOS GRUPOS DE PROFES PIONEROS EN INTRODUCIR LOS MEDIOS
DECÍAN QUE EL CINE ES IMPRESCINDIBLE EN EL CURRÍCULO ESCOLAR
PARA COMPRENDER EL LENGUAJE

DRAC MAGIC
1971
CATALUÑA
SIGUEN EN ACTIVO

GRUPO COMUNICAR
1990
ANDALUCÍA
SIGUEN FUNCIONANDO

APUMA
ASOCIACIÓN PROFESORES USUARIOS DE MEDIOS AUDIOVISUALES
PREMIO CINEMA JOVE

REVISTA
(MURIÓ DE INANICIÓN)
PREMIO AL PROFESOR/A QUE MEJOR PROYECTO EDUCATIVO PRESENTABA

PROFESORES 'KAMIKAZES'
CORTOS EN EL AULA
REALIZACIÓN CORTOS

CONVOCATORIA DE CORTOS
GUÍA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES ADAPTABLES PARA EL PROFESORADO

SELECCIÓN DE CORTOS CON TEMAS TRANSVERSALES A TODAS LAS ASIGNATURAS
LA IMPORTANCIA DEL CINE EN LA EDUCACIÓN

1 TEMÁTICA Y CALIDAD
2 INTERESANTES PARA ALUMNADO Y PROFESORADO
3 ÚTILES COMO MATERIAL DE APOYO Y ESTUDIO DEL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO
4 RECOMENDADO 2º CICLO ESO BACHILLERATO CICLOS FORMATIVOS
5 ÁREAS DE CONOCIMIENTO

EVA MORALES
RED PLANEA
PEDAGOGÍAS INVISIBLES

CURSO 2019 2020 PANDÉMICO

VIMOS LA NECESIDAD DE ARRANCAR CUANDO NOS DIMOS CUENTA DE LA IMPORTANCIA DEL ARTE.

ES UNA RED EDUCATIVA CENTROS PÚBLICOS
- MADRID
- ANDALUCÍA
- VALENCIA
- LA RIOJA

5 CENTROS PILOTO 5 AÑOS EN CADA COMUNIDAD

EXPERIMENTO PARA APLICAR LAS ARTES. HERRAMIENTA EDUCATIVA
- INSTITUTO GETAFE
  - ICONOGRAFÍA
  - TIPOGRAFÍA
  - MOBILIARIO
  - VALORACIÓN SONORA
- FANZINE
- AULA FILM

CENTROS COLABORADORES — CONVOCATORIAS PROFES Y CENTROS PARA ENVIAR PROYECTOS

CENTRO RECURSOS — RECURSOS PARA COMPARTIR

FORMACIÓN PROFESORADO
- DURANTE EL CURSO
- VERANO LAB DE PROFESORADO

EN MADRID COORDINADORAS PEDAGOGÍAS INVISIBLES

NODO MEDIADOR

ARTE COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO SOCIAL

RED QUE AGLUTINE A CENTROS QUE APUESTAN POR EL ARTE

www.redplanea.org

RECOPILACIÓN APRENDIZAJES
CUADERNO ESCUELA
MECANISMOS ADMINISTRATIVOS PARA LLEVAR LAS ARTES A LOS CENTROS EDUCATIVOS

INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD GRANADA
EVALUANDO EL APRENDIZAJE DE ESTOS AÑOS Y AMPLIAR LA RED

REVISTA ANIDA
- 1º AÑO URGENCIA ECOLÓGICA
- 2º AÑO DIGITAL Y TECNOLOGÍA

HELENA FERNÁNDEZ
AULAFILM
PLATAFORMA DIGITAL
AGENCIA DE GESTIÓN CULTURAL.

PROCESO CONTINUO DE EXPERIMENTACIÓN Y APRENDIZAJE.
CELEBRAMOS EL RIESGO.

EL CINE TRANSFORMA EL AULA.
LLENA LA CABEZA DE PREGUNTAS

SOMOS LAS ESPIGADORAS.
RECOGEMOS LO QUE OTROS DESECHAN.
EN FEMENINO Y EN PLURAL.

INTRODUCIR EL ARTE EN LA ESCUELA DE MANERA 'ENREDADA' Y GENEROSA.

DIVERSIDAD EN EL CINE
DIVERSIDAD CULTURAL.

LA CULTURA ES ESA PARTE DE LA DESIGUALDAD RELEGADA.

+ INFO ACCESIBLE.
+ PENSAMIENTO CRÍTICO.

DERECHOS CULTURALES Y CIUDADANOS
CUANTOS MÁS, MEJOR.

LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES.
UNIVERSO SIMBÓLICO.
MEJOR CON ACCESO AL CINE.

CONSECUENCIA
COHESIÓN SOCIAL

UNIVERSOS REDUCIDOS DIGITALES

CINE DIVERSO
TRABAJAMOS PARA QUE TENGAN LAS MISMAS OPORTUNIDADES.

AULAFILM
FACILITADORA
CATÁLOGO DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES

RED DE CENTROS
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE PROFESORADO, ALUMNADO Y FAMILIAS

SOMOS FACILITADORAS DE EXPERIENCIAS CULTURALES COMUNITARIAS DE CINE DIVERSO EN CENTROS EDUCATIVOS.

REFLEXIONAR
DEBATIR
PLANTEAR
LIBRES.

EXPERIENCIA CONTINUADA DE CINE EN LA ESCUELA.
DESARROLLO.

EXPERIENCIA CULTURAL Y EDUCATIVA.
ESCOGER CON CRITERIO.

CINECLUB ESCOLAR
DESARROLLO DE SU PROPIO CINECLUB. PROGRAMACIÓN CINEMATOGRÁFICA ONLINE Y PRESENCIAL.

REPENSAR EL FUTURO
LOS CENTROS PROGRAMAN Y HACEN ACTIVIDADES PREVIAS Y POSTERIORES.

¡EL CINE CONDICIONA EL FUTURO!

happymiraowe

PROFECÍA AUTOCUMPLIDA.

POSIBILIDAD DE INCIDIR POSITIVAMENTE.

SOLO EXISTE LO QUE PODEMOS IMAGINAR.

HACKEAR EL IMAGINARIO A TRAVÉS DE CINEASTAS QUE REPLANTEAN UN FUTURO SOSTENIBLE.

¿OS ATREVÉIS?
FORMATO HÍBRIDO

PELÍCULAS

- "LAS ESPIGADORAS Y LOS ESPIGADORES" — MUY IMPORTANTE.
- "EL NIÑO Y EL MUNDO" — DISTINTAS EDADES
- "EL CIELO GIRA" — DOCUMENTAL
- "MI TÍO"

DESIGUALDAD TERRITORIAL

EN ZAMORA LA POSIBILIDAD DE ENCONTRAR ESTAS PELÍCULAS ES ENTRE 0 Y -1000

EN ALCALÁ TIENEN + SUERTE CON ALCINE

REFLEXIONES SOBRE CÓMO VERSE EN EL FUTURO A TRAVÉS DEL PROGRAMA

DINÁMICA DE TRABAJO

PREDISPOSICIÓN
AGENTES EXTERNOS:

- MOTIVACIÓN PROFESORADO
- TIEMPO
- CONOCIMIENTO DEL ALUMNADO } ACOSTUMBRAR DESDE PEQUEÑOS
- MADUREZ
- ADECUACIÓN CAPACIDADES → EDADES / → LUGAR
- RIESGO → HUELLA TRABAJAR CON ELLO
  ↓ PUEDE HORRORIZARLES, EXTRAÑARLES. EL ARTE NO TIENE PORQUE SER COMPLACIENTE. PUEDE INCOMODAR

EXPERIENCIA
RITO / CONTEXTO

- CONDICIONES PROPICIAS
- INFORMACIÓN COMPLETA Y CLARA → QUÉ QUEREMOS / → POR QUÉ
- ADAPTACIÓN DEL PROYECTO
- ACTIVIDADES PREVIAS
  - ↳ CURIOSIDAD
  - ↳ COMPRENSIÓN (ASIDEROS) } CREAR CONCEPTOS QUE PUEDAN RECORDAR
  - ↳ CONEXIONES PRÓXIMAS
  - ↳ INTERDISCIPLINAR Y ABIERTO (GUÍA)

REFLEXIÓN

- ACTIVIDAD. PARTICIPACIÓN
- LIBERTAD LECTURAS

CREACIÓN
PLAN

- DINÁMICAS ESTRUCTURALES
- OBJETIVOS PRECISOS
- FLEXIBILIDAD PARA RECOGER Y REORIENTAR
- ACEPTAR LA EXTRAÑEZA

EL ESPECTADOR ACABA SIENDO UN CREADOR EN POTENCIA

INTERIORIZAR Y SACAR CONCLUSIONES

EXPRESAR A TRAVÉS DE OTRAS PRÁCTICAS

COLOQUIOS INTER-CENTROS

happymirowe

AMECUM

ASOCIACIÓN DE MEDIADORAS CULTURALES DE MADRID.

Susana Galarreta
Jara Blanco

NACE EN 2015

RESIDENTES MATADERO

FORMACIÓN ENTRE NOSOTRAS

DIVERSIFICACIÓN DE LA MEDIACIÓN

CATALIZADORA DE AGENTES

COMISARIAS PROYECTOS

VALOR DE LOS PROCESOS

RED

PROCESOS

FOCO EN

CINE
CULTURA
EDUCACIÓN
ARTE

PUNTO DE ENCUENTRO

DETONANTE

ARRIESGARSE
EQUIVOCARSE
ESTIMULARSE

¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN CULTURAL?

ECOSISTEMA NO FORMAL ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS

CREAR CONOCIMIENTO COLECTIVO

DIÁLOGO
CUERPO
DISCIPLINA ARTÍSTICA

happymiaowe

CASOS PRÁCTICOS

CRUCES ENTRE
EDUCACIÓN
MEDIACIÓN
CINE
AUDIOVISUAL

HUL! MEDIATECA BIBLIOTECA NÓMADA
SONORO
AUDIO VISUAL
ESPACIOS APRENDIZAJE

RECURSOS COMO INSPIRACIÓN

MUSEO NATIONALE DEL CINEMA TURIN
UNIVERSO INMERSO QUE NOS DESBORDA

SOMOS MEDIADORAS DE MEDIADORAS

BRILLANTE
MEZCLAS VARIAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS
ESCÉNICAS
CINE SIN CINE

VISITA AL MUSEO SIN HABLAR
BARATO CON LAS MANOS
GESTOS

MNCARS ESCUELA
FANZINE AUDIO VISUAL
HERRAMIENTAS CINE Y EDUCACIÓN

CA2M
LAS LINDES
PROYECTOS MUY SUGERENTES

CENTRO CENTRO
TELARAÑA

DE VUELTA A LA CIUDAD
PELÍCULAS

RECORRIDOS URBANOS

MATADERO MADRID
MALESTARES COTIDIANOS
FANTÁSTICA IRREAL IMAGINARIA

MUSEO THYSSEN
MÁS CLÁSICO PERO INTERESANTE

LEÓN MUSAC
LA AV
LABORATORIO DE ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL EXPERIMENTAL

SITUADOS
CARAVANA DE CINE EXTREMADURA

A WALL IS A SCREEN INTERNACIONAL

happymiaowe

ALMUDENA ADALIA

ARTEDUCADORA Y GESTORA DE ARTES ESCÉNICAS

CASO DE ESTUDIO: MEDIACIÓN EN LAS ESCÉNICAS.

RE PENSAR → RETOS
NUEVAS → MIEDOS
RELACIONES → PREGUNTAS

RELATOS DE VALOR DE LA MEDIACIÓN

ARTES ESCÉNICAS
CAMBIO

MEDIACIÓN
ARTE
EDUCACIÓN

PRODUCCIONES

HACER NÚMEROS
CULOS EN BUTACAS

LO CUANTITATIVO ANTE LO CUALITATIVO.

CLAVE

SOSTENER ESTRUCTURA SOCIAL → TEATROS ESPACIOS ARTÍSTICOS

ORIGEN

POR QUÉ LA MEDIACIÓN

RECONECTAR

A TRAVÉS DEL ARTE

NOSOTRAS
ESPACIOS CULTURALES

ESTADOS DE PERTENENCIA

NUEVOS VÍNCULOS

URGE BUSCAR LA MANERA DE DAR PASO A OTROS IMAGINARIOS

ABRIR LA MIRADA

EL ESPECTADOR PUEDE SER TRANSFORMADO

LA MEDIACIÓN EXPANDE ESA TRANSFORMACIÓN

TEATRO

NODO SOCIAL
RECONECTAR CON SU CONTEXTO
ESPACIO PARTICIPATIVO E INCLUSIVO

MEDIACIÓN
POTENCIAR COMPAÑÍA
DIÁLOGO
RECURSOS

EJEMPLO

BARBICAN

TEATRO EN LONDRES

COLABORACIÓN COLES

DESARROLLO CREATIVO

JÓVENES CREATIVOS

SE REPLICA EN TODO UK

DESAFÍO DESDE LO ARTÍSTICO

MANERAS DE VER A LA MUJER EN LA RELIGIÓN
ZONA INTERCULTURAL

PROYECTO

INVESTIGACIÓN
CREACIÓN ESCÉNICA
GRUPO ADOLESCENTES
MUSEO
ABADÍA
CENTRO INVESTIGACIÓN

+ GARDEN SCHOOL FILM

AUTISMOS SEVEROS
DIVERSIDADES
DIFERENTES CAPACIDADES

PROBLEMAS DE INCLUSIÓN.
NO LO SIENTEN SU CASA.
PROFESORADO + ALUMNADO + FAMILIAS (MÚSICA Y DANZA)

ESPECTÁCULO

AL FINAL SIENTEN EL BARBICAN CASA

TEATRO COMO NODO SOCIAL

MEDIADORA
RESPONSABILIDAD EN EL ESPACIO.

ARTEDUCADORA
PROFESIONAL EN ACTIVO.

METODOLOGÍA.
- HERRAMIENTAS
- PROCESOS
- COMPAÑÍAS

DESDE LA UNIVERSIDAD NO SE TRABAJA
PUEDE SER COMPATIBLE

CAMBIAR ESPACIOS

ESPACIOS SEGUROS

GENERAR PREGUNTAS

CELEBRAMOS EL ERROR !!

CENTRO DE RECUPERACIÓN PSICOSOCIAL 'A TONTAS Y A LOCAS'

3 CASOS

COMPAÑÍA DE TEATRO VISUAL

VASO COMUNICANTE
ARTEDUCADORAS
MIRAME DE NUEVO 1 AÑO
PROYECTO MEDIACIÓN FUNDACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
DECISIONES PROPIAS

ESPECTÁCULO PROFESIONAL DE TÍTERES
FESTIVAL INTERNACIONAL
RED
TEATROS DE SOMBRAS
(NO ENTENDIERON NUESTRAS NECESIDADES)

CONCHA MÉNDEZ
PROYECTO EN DESARROLLO
ESCUELA.
INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA MUJER EN LOS LIBROS DE TEXTO.

CROSS BORDER

TEATRO APLICADO → ESCUELA ONLINE DE RECURSOS
- GÉNERO
- DIVERSIDAD SEXUAL
- DIVERSIDAD CULTURAL

VIDEOS CÁPSULAS → AYUDA AL PROFESORADO EN EL AULA

DIÁLOGO
PREGUNTA
FACILITAR

CLOD ENSAMBLE
ARTE EDUCACIÓN
TEATRO APLICADO

LA ESCUELA
¿CÓMO ESTABLECEMOS VÍNCULOS?

FORMATOS
CAMPAÑA ESCOLAR
SE MATERIALIZA EL CAMBIO (LA EXCURSIÓN AL TEATRO DE LOS 90)
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS.
CREACIÓN GRUPO.
TALLERES CON FAMILIAS.
CREACIÓN GRUPOS MOTORES

HERRAMIENTAS DINÁMICAS
1 MEDIADORA EN EL TEATRO
REPENSAR LOS ENCUENTROS
CIRCUÍTOS EN VARIOS TEATROS Y COMPAÑÍAS

VINCULADO AL CURRÍCULO
CUADERNO PEDAGÓGICO
(HERRAMIENTAS PARA LA ESCUELA)
LIMITANTE

OBJETIVO
ANTES
DURANTE
DESPUÉS

EJEMPLO
GRABAR EL PROCESO DE TRABAJO EN EL TEATRO DE TÍTERES. (CALENTAR EN LA ESCUELA).
PARA INICIAR EL DÍA CALENTANDO.

VINCULACIÓN MAYOR.
20 CIRCUITOS A NIVEL ESTATAL

TRABAJAR EN RED

EJEMPLO:
"LA METAMORFOSIS DE GREGOR"
EL CUADERNO PEDAGÓGICO ES UN VIDEOJUEGO
TRABAJAN CON EL TEMA DE LA ESPERANZA

ESTRUCTURA Y PROCESO

YA ACABO...
UNOS EJEMPLOS...
VALE ¡UN EJEMPLO!

SESIÓN DE PREGUNTAS

GRACIAS

ALCINE 51
festival de cine de alcalá de henares / comunidad de madrid

PLANEA
RED DE ARTE Y ESCUELA — REDPLANEA.ORG

happymiaowz